

LE MYSTÈRE PICASSO, FILM ET AFFICHE, FICHE PÉDAGOGIQUE MYSTÈRE PICASSO - FICHE PÉDAGOGIQUE

Le mystère Picasso, [photogrammes](#) © Arte vidéo © Succession Picasso 2020

3 [photogrammes](#) du film *Le Mystère Picasso* de Henri-Georges Clouzot 1955 © Arte vidéo © Succession Picasso 2020

3 [photogrammes](#) du film *Le Mystère Picasso* de Henri-Georges Clouzot 1955

Le mystère Picasso, [photogramme](#) © Arte vidéo © Succession Picasso 2020

PRÉSENTATION

Cette œuvre est emblématique du film ***Le mystère Picasso*** de Henri-Georges Clouzot. L'étude ci-après s'adresse aux professeurs et aux élèves. Elle constitue un parcours de formation, reposant sur la découverte de quatre critères : formes, techniques, significations et usages.

Elle propose différentes approches disciplinaires et transversales.

QUOI ? COMMENT ?

Une série de 6 [photogrammes](#) pris dans le film où Pablo Picasso est en train de réaliser une peinture.

Le sujet : Picasso peint et on voit les différentes étapes de la naissance de la peinture.

Les cadrages sont différents, ils permettent de saisir l'ensemble du processus créatif de Picasso et du réalisateur du film.

Parfois filmé de l'autre côté de la toile, il n'y a que la trace en train de se faire qui apparaît, en direct, ou en accéléré (une prise de vue toute les 5 minutes). D'autres fois, Picasso est filmé de dos, on voit la main du peintre à l'œuvre. Des [plans](#) de coupe présentent son visage en gros-[plan](#), son regard.

QUE VOYEZ-VOUS ?

Les 2 premiers [photogrammes](#) présentent Picasso vu de $\frac{3}{4}$ dos en train de commencer son travail de dessin en noir. Une forme commence à naître, sorte de poule.

Les 2 [photogrammes](#) suivants ne cadrent plus que l'œuvre en deux étapes :

la première où la couleur est utilisée pour le fond, pour les formes, dans le corps de la poule, un regard, un nez et une bouche apparaissent ;

la deuxième où la poule a disparu sous la figure d'un [faune](#) en à-plat noir.

Le [photogramme](#) suivant est un contre-[champ](#) du regard de Picasso, en gros [plan](#). Le regard est intense.

La dernière vue présente la scène générale, Picasso à gauche, Clouzot au centre. C'est le dispositif de tournage.

QUI ? QUOI ? QUAND ?

Pablo Picasso demande à son ami, le cinéaste Henri Georges Clouzot de réaliser un film qui dévoila son processus de création. Le film est réalisé dans les Studios de *La Victorine* à Nice, de juillet à septembre 1955.

Une série de créations s'enchaînent en [musique](#), au marqueur noir, à l'encre, au fusain, en peinture.

" Le peintre avance en tâtonnant comme un aveugle dans l'obscurité de la toile blanche. Et la lumière qui naît peu à peu, c'est le peintre qui la crée, paradoxalement en accumulant les noirs. Pour la première fois, ce drame quotidien et confidentiel de l'aveugle de génie, va se jouer en public puisque Pablo Picasso a accepté de le vivre aujourd'hui devant vous, avec nous."

LE SAVEZ-VOUS ?

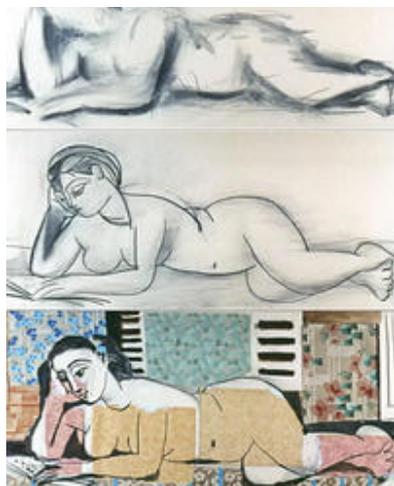
Picasso découvre des feutres et des encres qui traversent le papier sans baver, et la caméra de Clouzot filme devant le chevalet sur lequel est tendu le papier ; par transparence, on voit naître l'œuvre.

Plus loin dans le film, Picasso peint à l'huile, la peinture devient couvrante et donc la technique de tournage de Clouzot s'adapte : il place sa caméra derrière le peintre et filme la toile à intervalles réguliers.

Pour la peinture à l'huile, Clouzot emploie un film couleur, en [cinémascope](#) et monté [plan](#) par plan. Le film utilise tout à tour, le noir et blanc, la couleur, avec un écran normal puis [Cinémascope](#).

ŒUVRES EN LIEN

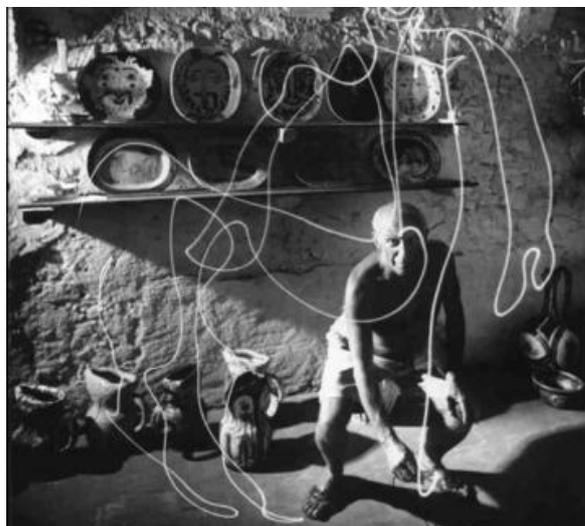

3 **photogrammes** du film *Le Mystère Picasso* de Henri-Georges Clouzot 1955 © Arte vidéo © Succession Picasso 2020

3 **photogrammes** du film *Le Mystère Picasso* de Henri-Georges Clouzot 1955

Le mystère Picasso, **photogramme** © Arte vidéo © Succession Picasso 2020

PARCOURS CULTUREL

- **Parcours histoire des arts** : D'autres œuvres de Picasso : « Ulysse et les sirènes », « La joie de vivre ».
- **Parcours géographique** : correspondances culturelles locales, les lieux de la présence de Picasso (Musée Picasso à Antibes, « La Guerre et la Paix » à Vallauris)
- **Parcours intellectuel et sensible** : relations thématiques, problématiques, artistiques ...d'autres formes de présentation, de la mémoire de la création artistique.

ACCOMPAGNEMENTS

Le site du musée Picasso à Antibes : <http://www.antibes-juanlespins.com/les-musees/picasso>

Le musée national Picasso. La guerre et la paix à Vallauris <http://www.musees-nationaux-alpesmaritimes.fr/picasso>

THÉMATIQUES EN HISTOIRE DES ARTS

*La scène est interrogeable par **Arts, espace, temps***

*Les techniques employées sont interrogeables par **Arts, ruptures, continuités***

DISCIPLINES

	Axes des programmes	Contribution à l'HDA	Œuvres/documents en écho	Transversalité
3e	Français Narration	- Lecture de l'image animée - Narration à partir d'une ou plusieurs œuvres	« Mais qu'est-ce que signifie " éphémère " ? Cela signifie "qui est menacé de disparition prochaine" » <i>Le Petit Prince</i> Antoine de Saint-Exupéry	- Aristote: « le temps c'est le nombre du mouvement selon l'avant et l'après. » - Giono: « le temps c'est

	- Ecriture sur différents supports		ce qui passe quand rien ne se passe»
	- « Cadavre exquis »		- La symbolique de la représentation du temps dans la Bande-dessinée.
Arts plastiques	Travail plastique sur l'image en mouvement.	Claude MONET, série sur la Cathédrale de Rouen, 1892-94.	
L'espace, l'œuvre et le spectateur.			
Le temps qui passe.	Interrogation plastique entre l' éphémère et le durable.	Photographies animées de MAREY	
	Garder la mémoire du temps qui passe.	Roman OPALKA, Andy GOLDSWORTHY	
Sciences physiques	$E = P \times t$ Démontrer que l'énergie dépensée dans un circuit électrique dépend de la puissance du dipôle mais aussi du temps qui passe.		
Notion de temps et d'énergie.			

QUESTIONNEMENT

Pictural	Historique	Narratif
<ul style="list-style-type: none"> • Arts et temps : éphémérité et pérennité. • Création et re-création : La reprise picturale en tant qu'enrichissement, opposé à l'échec. 	<ul style="list-style-type: none"> • La notion de temps en histoire : introduction à la chronologie. • Les modifications de la représentation des événements avec l'apparition de la photographie et du cinéma. 	<ul style="list-style-type: none"> • Le temps dans le récit : les formes verbales à la disposition de l'expression du passé, du présent et du futur.

SCÉNARII PÉDAGOGIQUES

Scénario 1

Didactique : la [rencontre](#) avec l'œuvre comme **dernière étape d'un parcours de formation**. Il y a plusieurs parcours possibles avec de multiples combinaisons auxquelles contribuent différentes disciplines : personnages représentés, artiste, techniques picturales, technique et forme du [triptyque](#), usages de l'œuvre...

Montrer ou pas une copie de l'œuvre dessine aussi des choix pédagogiques.

Objectif pédagogique : faire de la [rencontre](#) avec l'œuvre, étape ultime, un temps de plaisir, une récompense, où l'élève a l'occasion de mettre en action ses connaissances et une culture précédemment acquises (historiques, littéraires, artistiques...). Il est en position de percevoir l'ensemble des éléments constituant, de les reconnaître et les identifier, de questionner la totalité de l'œuvre dans sa manifestation sensible réelle.

Scénario 2

Didactique : la [rencontre](#) avec l'œuvre comme **étape centrale d'un parcours de formation**. En amont et en aval, il y a plusieurs parcours possibles avec de multiples combinaisons : personnages représentés, artiste, techniques picturales, technique et forme du [triptyque](#), usages de l'œuvre ... leur nombre et leur approfondissement sont plus restreints que dans le premier scénario. Montrer ou pas une copie de l'œuvre dessine aussi des choix pédagogiques.

Objectif pédagogique : préparer la [rencontre](#) avec l'œuvre et en tirer ensuite partie.

Grâce à la première étape, la **rencontre** avec l'œuvre est l'occasion d'éprouver du plaisir à mettre en action des connaissances partielles précédemment acquises (historiques, littéraires, artistiques...). L'élève est en position d'identifier certains de ses éléments constituant, d'en percevoir d'autres qui lui sont à ce moment-là encore inconnus, et de questionner une partie de l'œuvre dans sa manifestation sensible réelle.

Dans un second temps en établissement, l'élève continue à questionner l'œuvre au travers du souvenir qu'il en a en faisant jouer de nouvelles connaissances ou en approfondissant celles déjà acquises. Il passe ainsi par une étape de réflexion après la perception, préalable de toute prétention à la construction d'une culture artistique.

Scénario 3

Didactique : la **rencontre** avec l'œuvre **sans préparation préalable comme point de départ d'un parcours de formation**.

Objectif pédagogique : faire de la **rencontre** avec l'œuvre une occasion de découverte non guidée susceptible d'impulser la perspective d'en savoir plus...

Le temps de la **rencontre** est l'occasion de mettre en phase le plaisir de la découverte, les capacités de perception de l'élève libérés provisoirement des cadres scolaires et sa culture ancienne un peu enfouie.

Dans un second temps en établissement, l'élève continue à questionner l'œuvre au travers du souvenir qu'il en a et à partir duquel il acquiert de nouvelles connaissances. Après l'étape de la perception il passe par celle de l'apprentissage et de la construction d'une culture artistique.

BIBLIOGRAPHIE / SITOGRAFIE GÉNÉRALES

- [Dossier pédagogique : Pablo Picasso - Centre Pompidou](#)
- Françoise Gilot, *Carlton Lake. vivre avec Picasso, 1964*

ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE ACCOMPAGNANT L'ŒUVRE

Un travail pédagogique sur un aspect de l'œuvre de Picasso :

Analyse

1. « Guernica » en Histoire,
2. introduction aux **mythes** antiques en lettres,
3. travail sur la métamorphose ou sur l'animation en Arts plastiques.

Projection de la séquence du film correspondant aux **photogrammes.**

Questions-réponses

1. sur le film lui-même (le choix des cadrages, la lumière),
2. sur Picasso à l'œuvre (spontanéité, créativité)
3. sur les questions qui se posent dans la révélation des étapes d'une création artistique (magie, envie de pratique, mystère)

Pratiques pédagogiques induites

1. En Arts plastiques, travail sur l'animation d'images successives (notion d'anamorphose),
2. en Français, une séquence sur un « cadavre exquis ».

Reprise de la description

Affiche Le mystere Picasso
© Succession Picasso 2020

L'affiche du film prend pour support un **photogramme** du film.

De l'ambiance sombre émergent Picasso de dos et deux de ses œuvres qui lui font face.

La lumière dirigée fait ressortir l'essentiel : l'artiste et l'œuvre. La fumée et la position des jambes affirment la fugacité de l'instant, c'est un temps suspendu, celui de la réflexion face aux tableaux.

Le personnage peint sur le grand support semble se confronter à l'artiste, son regard, sa position affirment la force de l'œuvre, celle-ci s'impose à Picasso et à l'observateur.

Sur un chevalet, un portrait d'un visage endormi apporte un point lumineux et coloré.

Nous sommes confrontés à un moment de création de Picasso, en cela l'affiche porte l'esprit et la nature du film. Le titre « Le mystère Picasso » porte sens à l'ambiance magique de l'instant.

A partir des éléments présentés dans ce document et du lexique, répondre en quelques lignes à la question suivante :

En quoi l'image fait-elle écho au titre ?